

民间美术与现代艺术设计的融合

郎家丽

(南京特殊教育师范学院, 南京 210038)

摘要: **目的** 探究民间美术与现代艺术设计相融合的可行性及具体策略。**方法** 从中国民间美术、现代艺术设计的概念入手, 探究二者融合的可行性, 并结合民间美术的造型语言、色彩和地域性3方面, 采用具体的设计案例论证民间美术在诸多艺术设计领域的具体应用方式。**结论** 民间美术独特的民族性与丰富性, 能够为现代艺术设计提供借鉴, 将二者有机融合是时代发展的必然选择。

关键词: 民间美术; 艺术设计; 融合

中图分类号: J504 文献标识码: A 文章编号: 1001-3563(2016)20-0212-04

Fusion of Folk Art and Modern Art Design

LANG Jia-li

(Nanjing Special Education Teachers College, Nanjing 210038, China)

ABSTRACT: It aims to explore the feasibility and specific strategies of the fusion of folk art and modern art design. Starting from the concept of Chinese folk art and modern art design, it explores the feasibility of the two fusion, and combined with three aspects of the folk arts modeling language, color and regional, the specific design cases are used to prove the specific application of folk art in the art design fields. The unique national character and richness of folk art can provide reference for modern art design. Organic fusion of both is inevitable choice of the development of the Times.

KEY WORDS: folk art; art design; fusion

艺术设计发展到现在, 已经从最初的存在形式逐渐丰富起来, 不仅具备基本的实用性, 更强调要承载一定的情感内容, 具备生命力和感染力, 能够使人们在情感上获得满足。这就对广大设计师提出了更高的要求。在不断的探索与实践, 设计师发现有着浓厚民族色彩的民间美术, 无论造型、色彩还是特性, 都有着孩童般的稚拙, 承载着中华民族的真实情感, 具备无穷的魅力, 而这正是现代艺术设计所欠缺的^[1]。在这一发现的指引下, 越来越多的设计师开始尝试将民间美术融于艺术设计, 取得了可喜的成果。

1 中国民间美术概述

作为一种传统的艺术形式, 民间美术产生于民间, 是劳动人民在生产劳作、民俗活动中将物质与精神有机结合的产物^[2]。在宽广的中华大地上, 民间美术获得了充足的营养, 形成了绚丽多姿、形式多样的门类, 有年画、剪纸、木偶、风筝、蜡染、扎染、绞染、彩印花布、刺绣、织锦、皮影、泥塑、面塑、花模、灯彩、砖雕、石雕、木雕、泥模、土陶、花瓷、香包、布老虎、面具、玩具、竹编、草

收稿日期: 2016-04-16

基金项目: 江苏省高校哲学社会科学基金“民间艺术资源在残疾人职业教育中的开发利用研究——以江苏省为例”(2014SJB295)

作者简介: 郎家丽(1972—), 女, 江苏人, 硕士, 南京特殊教育师范学院美术学院副教授, 主要研究方向为艺术设计实践及理论研究。

编、棕编等。无论哪一种美术形式都从不将自身局限于艺术范围，也不过分追求艺术美，而是包含着深刻的寓意以及劳动人民对美好生活的向往与希冀，彰显着劳动人民独有的情感、人生观、生活经历，是一朵朵美丽的“民间美术之花”。

2 现代艺术设计概述

设计是一种通过视觉的形式将计划、规划、设想传达出来的活动过程。作为设计中的一个重要分支，艺术设计是社会发展的必然产物，是人类社会物质与精神的完美结合^[3]。纵观艺术设计，其有着相对独立的学科和门类，但同时又包含诸多因素，具备强大的综合性。与传统艺术门类不同，艺术设计主要包括平面设计、环境设计、多媒体设计、服装设计、工艺美术品制作与设计等，涉及人们生活的方方面面。在艺术设计过程中，设计师不能单纯为设计而设计，而要对设计对象所处的社会形态、文化背景、人文地理进行全面、深入的了解与认识，将艺术设计与现代科学相结合，为人们的生活增添色彩。

3 民间美术与现代艺术设计相融合是时代发展的必然选择

19 世纪后半叶，人类逐步认识到自己已经进入了现代社会，并开始对自身的成长环境和社会角色进行审视与担当，开启了世界现代艺术的发展之路。在不断的发展过程中，现代艺术从人类生活的具体环境和生产实践过程中壮大起来，促进了现代文明和文化艺术的良性发展。进入 21 世纪后，经济全球化的不断深入，让国与国之间的交流更加密切，拥有时代特点的现代艺术设计成为了文化交流与合作的重要方面。但深入我国的艺术设计领域，不难发现与国际水平仍存在一定的差距，很多设计作品模仿痕迹明显，缺乏创新和自身特点。如果没有站在全球化的视野下审视自身，探寻能够凸显中国特色的设计元素，只是一味地采取“拿来主义”，盲目追随世界潮流，我国的艺术设计将无法立足于世界^[4]。

民间美术起源于千百年前的中华大地，与劳动人民的生活生产紧密相关，在长期的发展中始终保持着艺术创作原本所追求的素雅与质朴，有着广泛

性、普及性、民族性等特点。这些特点恰恰与现代艺术设计之间具有某种继承和发扬、纯粹和理性的参照效应^[5]。清醒、客观地认识我国传统民间美术中的精华，将这一国人引以为豪的优秀文化与现代艺术设计相融合，能够碰撞出独具魅力的艺术火花，保持艺术设计的民族性，促进二者的和谐共生，让具备民族特色的艺术设计从中国走向世界，走向辉煌。

4 民间美术与现代艺术设计的融合

在中华民族悠久的历史，不论宫廷艺术、文人士大夫艺术还是宗教艺术，都从民间美术中汲取了不少营养，促进了自身的发展。现代艺术设计同样能够从民间艺术中找到适合自身的营养元素，通过不断融合与共生，实现良性发展^[6]。

4.1 民间美术造型语言与现代艺术设计中的融合

民间美术反映了劳动人民的真实生活，是随着心情变化进行的随意创造，在具备一定真实性的基础上，有着一定的创造性。在某一个民间美术作品中，可以同时将物体的几个特征进行综合与创造，以更好地传达情感。民间美术的造型形式大多崇尚圆满，讲求对称和阴阳对比等，既形态完整又独具韵味，加之后期的润色与完善，常常给观者以独特的情感体验^[7]。将这一特点融于现代艺术设计，必然能够有效丰富现代艺术设计的形式感与艺术感，提升价值。

首先，民间美术造型语言与服装设计。不同品类的服装有着各自独特的时尚风格。在设计时，设计师常常需要根据品牌定位设计能够凸显特色的造型元素，将其填满服装的整体或者置于领子、口袋、裙摆等比较特殊的位置，以体现和展示独特的风格。民间美术独特的造型语言为服装设计提供了丰富的灵感，使服装的特点更加突出。以唐装的设计为例，其用料十分讲究，多以真丝为主，款式也十分独特，既有中国传统文化的古朴风韵，又有大国风范，洒脱自如、饱满大气。之所以有如此强烈的视觉效果和鲜明的风格特征，得益于民间美术造型语言的合理运用，通过“龙凤呈祥”、“二龙戏珠”、“中国书法”等特有的造型形式将中国风格体现得淋漓尽致，使唐装得到了国人乃至世界的认可与喜爱。

其次，民间美术造型语言与动画设计。民间美

术和动画都是大众的文化娱乐,都注重教育性和审美趣味的结合,将民间美术的造型特点融入动画设计中,能够为动画设计开辟一条全新的风格化创作道路。比如,《小鲤鱼跳龙门》、《九色鹿》、《哪吒闹海》等,这些经典的国产动画都借鉴了民间美术的造型语言,与其他动画形式形成了鲜明的对比,自成一派,浓浓的民族风情让人印象深刻。

再次,民间美术造型语言与标志设计。标志是品牌形象核心部分,多以显著、易识别的物象、图形或文字符号为直观表现形式。民间美术独特的造型语言为标志设计凸显企业理念、建立品牌形象提供了助力。比如,中国联通的标志设计就借鉴了民间美术中的中国结造型,中国结有着平安、欣欣向荣的美好寓意,中国联通的标志中迂回、复杂又畅通的中国结造型恰恰象征联通公司的事业发展蒸蒸日上。又如,香港西武百货公司(英文名 SEIBU)的企业标志设计中,设计师同样巧妙地用中国传统玉器的双鱼造型呈现该公司英文名中的“S”,以鱼喻“余”,象征该公司的事业年年有余,在简单中显露一种动态美与柔和美。

4.2 中国民间美术色彩与现代艺术设计的融合

中国民间美术色彩具有色彩强烈浓郁、情感朴实真挚的特点,正因如此,民间美术作品在人民群众的心中一直是一个不可忽视的存在^[8]。随着时代的发展,民间美术色彩与人的生理、心理和情感联系得更加紧密,在一定程度上向人们传达了某种情感。在现代艺术设计中恰当运用这些淳朴的民间色彩搭配形式,能够组成和谐的色彩节奏,达到合理的视觉效果。

首先,民间美术色彩与广告设计。民间美术的设计、装饰理念与现代广告设计如出一辙,所以在现代广告设计中经常会见到经过改造的民间美术痕迹。其中,民间美术的色彩以其独特的东方韵味和特定的意境营造,在广告设计中得到广泛的运用,起到了良好的宣传效果。例如,在春节期间商场的促销广告设计中,将福字、灯笼等装饰与红色的主色调和谐搭配,促使消费者在进入商城的第一时间感觉到喜气洋洋的节日氛围,达到了烘托氛围、刺激消费的目的。

其次,民间美术色彩与家居设计。在中国民间美术中,红色是最受人民喜爱的颜色,寓意着对美好生活的追求。在现代家居设计中,合理利用中国

民间的“尚红”心理,可以使居室更富视觉效果。比如,在客厅的色彩设计上,色彩主调可采用中性色,再将沙发、装饰品用红色点缀,使整个居室更富个性,提升视觉感染力,带给人最原始的审美冲动。

再次,民间美术色彩与标志设计。比如,2008年申奥标志的设计就采用民间美术中的“五色观”(红、黑、青、蓝、绿)、黄配以白色做底色,配合传统太极图的形式,在凸显浓郁中国特色的同时极具现代美感,完美呈现了所要表达的奥运精神,是民间美术色彩与现代设计理念结合的典范。

4.3 中国民间美术的地域性与现代艺术设计的融合

传统民间美术具有地域性,这使得其所蕴涵的民间艺术文化具有独特性,有时即使是同一民族的民间美术作品,也会因为地理环境的差异和美学观点的不同而有所不同^[9]。比如,民间织绣的布老虎,北京、山东和陕西3个地方的就有着不同的艺术造型,所带给人的艺术感受也不尽相同。在现代艺术设计中应用民间美术时,设计师必须尊重民间美术的地域性特点,对将要应用的美术形式进行调查,符合其所在的地域特征及地域色彩。比如,在进行《黔南民族风情展览》的设计时,贵州省黔南布依族苗族自治州博物馆的设计人员事先深入乡下进行调查,收集、考证了书籍中所记载的黔南的民俗材料,走访、考察了富有特色的重点村寨,对各个民俗习惯的相同与不同点进行了了解,并对具有典型性的民族建筑、家具布置、洞葬布置等进行拍摄。正是有了这样充足的准备,极大地尊重了民族艺术的地域性特点,使得最终的设计极具针对性,完美地展现了当地的民族文化特色^[10-13]。

5 结语

民间美术以自身丰富的造型语言、鲜明的色彩以及独特的地域性特征,传递着人民群众的情感诉求,为我国现代艺术设计提供了宝贵的财富。作为现代艺术设计者,必须充分认识到民间美术的优势与价值,在设计过程中灵活应用,丰富设计作品的表现形式与审美价值,通过传统与现代的完美结合,打造具备中国特色的现代化设计风格。

参考文献:

- [1] 邱变变. 现代艺术设计中的“度”[D]. 无锡: 江南大

- 学, 2009.
QIU Bian-bian. "Degree" in the Modern Art Design[D]. Wuxi: Jiangnan University, 2009.
- [2] 张燕. 中国民间美术色彩在现代平面设计中的运用[D]. 青岛: 青岛大学, 2004.
ZHANG Yan. Chinese Folk Art Colors in the Application of Modern Graphic Design[D]. Qingdao: Qingdao University, 2004.
- [3] 袁凤梅. 民间美术对现代艺术设计的启示[D]. 兰州: 西北民族大学, 2006.
YUAN Feng-mei. Folk Art Enlightenment to Modern Art Design[D]. Lanzhou: Northwest University for Nationalities, 2006.
- [4] 杨慧. 试论民间美术与现代艺术设计的渊源[J]. 美与时代, 2006(10): 55—56.
YANG Yi. Try to Talk about the Origin and Development of Folk Art and Modern Art Design[J]. Journal of Beauty and Age, 2006(10): 55—56.
- [5] 孟琳. 中国民间美术符号在当代平面设计中的运用研究[D]. 苏州: 苏州大学, 2006.
MENG Lin. Chinese Folk Art Symbols used in the Modern Plane Design Research[D]. Suzhou: Suzhou University, 2006.
- [6] 于蕾. 谈现代设计与传统文化的融合与创新[J]. 吉林省经济管理干部学院学报, 2006(3): 11—12.
YU Lei. Talk about Integration and Innovation of Modern Design and Traditional Culture[J]. Journal of Jilin Province Economic Management Cadre Institute, 2006(3): 11—12.
- [7] 蒋艺芝. 当代艺术设计的民族性[J]. 文教资料, 2007(2): 36—37.
JIANG Yi-zhi. The Nationality of Contemporary Art and Design[J]. Cultural and Educational Materials, 2007(2): 36—37.
- [8] 王平. 中国民间美术通论[M]. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2007.
WANG Ping. Chinese Folk Fine Arts General Theory[M]. Hefei: University of Science and Technology of China Press, 2007.
- [9] 靳之林. 中国民间美术[M]. 北京: 五洲传播出版社, 2004.
JIN Zhi-lin. Chinese Folk Art[M]. Beijing: China Intercontinental Press, 2004.
- [10] 葛田田. 当代中国民间美术的元素传承研究[D]. 重庆: 西南大学, 2008.
GE Tian-tian. Contemporary China Folk Art Elements of Inheritance Research[D]. Chongqing: Southwest University, 2008.
- [11] 张政, 王鑫, 张乘风. 浅析空想社会主义对英国工艺美术运动的影响[J]. 家具与室内装饰, 2015(8): 55—57.
ZHANG Zheng, WANG Xin, ZHANG Cheng-feng. Analysis of the Influence of Utopian Socialism on the Arts and Crafts Movement in the United Kingdom[J]. Furniture & Interior Design, 2015(8): 55—57.
- [12] 张慧, 陈卓. 地域文化在现代建筑创作中的应用: 牛首山遗址公园民俗文化艺术馆设计[J]. 家具与室内装饰, 2016(2): 28—29.
ZHANG Hui, CHEN Zhuo. Application of the Regional Culture in the Modern Architectural Creation: Niu-shou Mountain Park Folk Culture Museum of Art Design[J]. Furniture & Interior Design, 2016(2): 28—29.